

УДК 372.878(075.8)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭВРИСТИКИ

Голешевич Бронислав Олегович

доктор пед. наук, доцент, профессор

Могилевский государственный университет

имени А.А. Кулешова

Аннотация: статья посвящена проблеме самостоятельного создания образовательных проектов студентами специальности «Музыкальное искусство». Автор теоретически обоснованы и экспериментально апробированы оригинальные методы музыкальной эвристики по воспитанию культуры восприятия у учащихся, организации вокально-хорового творчества с изучением элементов нотной грамоты, импровизационному развитию чувства метроритма, педагогическому руководству выполнением творческих заданий, личностному толкованию художественного содержания музыки, компаративному анализу произведений.

Ключевые слова: инвариантность, инверсионность, интеграционность, интенсивность, компаративность, методы, музыкальная эвристика.

ORIGINAL METHODS OF MUSICAL HEURISTICS

Goleshevich Bronislav Olegovich

Abstract: this article is devoted to the problem of independent creation of educational projects by the students of the specialty «Music Art». The author theoretically justified and experimentally tested the original methods of musical heuristics on education of culture of perception of students, on the organization of the vocal-choral creativity with the study of the elements of notation, improvisational development of the sense of metrical rhythm, pedagogical management of the creative assignments, personal interpretation of the musical content, comparative analysis of works.

Key words: invariance, inversion, integration, intensity, comparativeness, methods, musical heuristics.

В период постиндустриального развития общественных отношений актуализировалась проблема инновационно-информационных преобразований абсолютно во всех сферах социальной жизни. Вместе с тем они характеризуются не только позитивными, но и отрицательными индексами. Их дисбаланс объективно можно будет сравнить лишь спустя некоторое время. При этом следует отметить очевидную тенденциозность толкования инновационно-информационных технологий, в особенности, используемых в сферах науки, образования, производства. Чаще всего их функционирование отождествляется с программным обеспечением интеллектуального или физического процесса. Такая одноплановость экспликации (истолкования) проблемы представляется не весьма корректной. Достаточно проанализировать полюсные примеры внедрения в медицинскую науку инновационных способов оздоровления человека. без привлечения программных продуктов, педагогический процесс модифицированных или авторских методов преподавания, механизированную уборку общественных помещений больших площадей. Во всех названных случаях компьютерные технологии не используются, несмотря на очевидный прогресс в осуществляемых манипуляциях.

В соответствии с определением В.В. Бурцевой и Н.М. Семенова, «инновация [англ. innovation] – нововведение, новообразование...» [1, с. 262]. Другие формулировки данной дефиниции авторами-составителями специальных словарей по экономике (П.А. Ватника), менеджменту (П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели) семантически не отличаются от процитированной трактовки данного понятия. В системе общего музыкального образования бесспорно прогрессивными являются модифицированные инструменты и звуковоспроизводящие устройства, технология дигитализации (оцифровки) мелодий и композиций. Понятие «инновация» в педагогике музыкального искусства может трактоваться как эвристический результат изготовления специфической звуковоспроизводящей аппаратуры, феномен творческого проектирования и уникам исполнительского мастерства, принципиально отличающиеся от стереотипного представления этих видов художественной деятельности.

Инновационно-информационная экспансия естественна и неизбежна. Она подобна явлению удовлетворения текущей потребности человека, становящейся стартовым условием и катализатором стремления его к более высоким эргономичным интеллектуальным и физиологическим притязаниям. Как известно, прототипами современной инноватики в последние десятилетия

прошлого века были идеи кибернетики, новаторства, оптимизации, интенсификации. Все декларированные призывы с разной степенью успешности реального воплощения в жизнь стали, тем не менее, достоянием прошедшей эпохи. Нынешняя гипертрофированная популяризация понятия инноватики с отягощающим бюрократическим сопровождением ее осуществления, представляется в этой связи избыточной.

Особую озабоченность на этом фоне вызывают следствия хаотичного функционирования инновационно-информационных технологий в системе образования и музыкального, в частности. Вследствие массового пользования гаджетами, планшетами, смартфонами у школьников исчезла необходимость в естественном развитии собственных мыслительных способностей. Главным условием восприятия информации становится «картинное», визуальное сопровождение данного процесса. От этого, очевидно, «никто никого не слышит» и в среде взрослых. В западных странах в контексте идеи практикоориентированного образования и вовсе обсуждаются предложения об упразднении классических дисциплин в пользу обучения предметам, предназначенным для изучения закономерностей развития экономических знаний и информационных технологий. Наблюдаемые парадоксы истории в полной мере отражаются и в системе музыкального образования школьников.

Функциональная эффективность педагогической технологии музыкального образования эвристического типа во многом зависит от целесообразного взаимодополнения мультимедийных и классических средств обучения школьников. В процессе использования методов личностно-ориентированного образования данная интеграция способствует раскрытию музыкальной креативности у учащихся, несмотря на особенности их психического развития. Активизация поискового мышления осуществляется в активных видах художественного творчества, а фиксация индивидуальных достижений – способом рефлексии результатов собственной деятельности, позволяющих объективации скрытых, неэкстериоризированных способностей учащихся, неосознаваемых ими.

В контексте данных рассуждений интересной представляется идея адаптации математических алгоритмов, применяемых в теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера (Альтова) к общему музыкальному образованию. На первый взгляд, она может показаться популистской. Например, эвристические правила «Объединение – разделение» (ЭПО); «Динамичность» (ЭПД); «Наоборот» (ЭПН); «Подобие» (ЭПП); «Состояние» (ЭПС) в музыкальном образовании учащихся можно

интерпретировать средством вероятностных алгоритмов авторских методов [2]. Учитывая оригинальность математических аббревиатур, в данной работе также представлены специфические правила пяти «И», производные от количества видов художественного творчества на уроке и воплощаемые методами музыкальной эвристики: интеграционности, интенсивности, инверсионности, инвариантности, интерактивности. Их вероятностные алгоритмы отличаются от традиционных способов проведения различных видов художественного творчества (слушания музыки, вокально-хорового пения с изучением элементов нотной грамоты, музыкально-ритмического исполнительства, выполнения творческих заданий, аналитической работы) существенной эффективностью.

Оригинальные проектно-эвристические *методы* общего музыкального образования: дифференциации и генерализации образных представлений; корреляции аудио-видеоинформации и озвучиваемой нотации; ладово-фактурных изменений и ритмизации мелодий; музыкальных аналогий и импровизационной композиции; компаративности принципиально отличаются от традиционных способов организации учебного процесса непредсказуемостью личностных результатов музыкального творчества учащихся, в котором превалирует не рассудочное предвидение, а эвристическое озарение (инсайт). Вывод о предпочтительности такого типа учебной деятельности обусловлен наблюдающимся дисбалансом между «рациональным» и «эмоциональным», «техническим» и «художественным», «игровым» и «формальным», «лично-ориентированным» и «императивным» стилями преподавания музыки. Иногда неоправданное доминирование одного из них в педагогическом активе учителя является причиной неэффективности учебно-воспитательного процесса на уроках. Уровень «должного», декларируемого учителем, остаётся зачастую иллюзией, не соотносящейся даже с «зоной актуального развития» ребёнка. Основное противоречие подобной ситуации заключается между схематическим усвоением и реализацией программных требований по музыке и необходимостью объективной оценки их относительности педагогом. Творчество, к сожалению, по-прежнему остаётся понятием нарицательным и формально тиражируемым. Такое состояние дел актуализирует проблему универсализации методов музыкальной эвристики с целью одинаково успешного применения их на уроке учителями с различной ментальностью. Достигается это во многом посредническим функционированием мультимедийного компьютера. Его влияние усиливается вероятностной

алгоритмизацией взаимодействий (но не содержания самого процесса творчества) учителя и учащихся.

Продуктивность воплощения программных принципов тематизма, целостности, образности урока, интегрирующего значения музыкального восприятия в творческой деятельности во многом обусловлена рациональным применением компьютерной техники на занятии. Проблема заключается лишь в знании ее функциональных возможностей, овладении учителем навыками пользования стандартными и музыкальными программами (Muse Score, Cubase, Cakewalk Music Creator, Finale, Windows Media, Nero Express, Wave Lab, Sound Forge и др.), методической целесообразности применения того или иного программного продукта в определенный фрагмент урока. Сущность представленной идеи зафиксирована в таблице 1.

Таблица 1

Корреляция видов проектно-художественного творчества, методов и правил музыкальной эвристики

Виды художественного творчества	Методы музыкальной эвристики	Правила музыкальной эвристики
Слушание музыки	Дифференциации и генерализации образных представлений	Интеграционности
Вокально-хоровое пение с изучением элементов нотной грамоты	Корреляции аудио-видео информации и озвучиваемой нотации	Интенсивности
Музыкально-ритмическое исполнительство	Ладово-фактурных изменений и ритмизации мелодий	Инверсионности
Осуществление творческих заданий	Музыкальных аналогий и импровизационной композиции	Инвариантности
Аналитическая работа над сочинением	Компаративности (сравнительности)	Интерактивности

Целью использования метода дифференциации и генерализации образных представлений является активизация у школьников ассоциативности, адекватной содержанию музыкальных коллекций. Это обуславливает специфику подбора музыкального репертуара. Его типизацию целесообразно осуществлять по критериям популярности, программности и тематизма произведений.

В процессе музыкального восприятия существенными препятствиями являются различия в стилистике, жанровости, инструментальном изложении сочинений. В этой связи фактор популярности целесообразно дифференцировать по признакам **популярности, полупопулярности и непопулярности** музыки.

Воображение ребенка связано преимущественно с игровой деятельностью и выражается в переносе фрагментов «взрослой» жизни в свой детский микромир. Круг его ассоциативных представлений очерчен витальным (жизненным) опытом. Этим объясняется необходимость использования на начальном этапе воспитания культуры музыкального восприятия *программной* музыки. При этом следует помнить о многозначности программных сочинений. Их могут представлять произведения **программно-иллюстративного, программно-сюжетного, программно-несюжетного и внепрограммного** содержания. Каждое из них имеет различную степень сложности для детского восприятия. Наиболее доступными могут считаться образцы программно-иллюстративной музыки.

В практической деятельности учителя целесообразно систематизировать художественные произведения по принципу соответствия их тематического содержания уровню развитости музыкального восприятия у детей. Существенное значение при этом приобретает количество музыкальных тем и их выраженность в сочинении. Чем крупнее музыкальная форма, тем большим тематическим развитием она обладает и тем менее определенными очертаниями характеризуется образ, возникающий у слушателей. И наоборот, программная музыкальная миниатюра отличается достаточной выразительностью тематизма уже в силу своего временного звучания, активизируя, как правило, более предметные ассоциации. С учетом этого факта музыкальные произведения следует систематизировать на **монотематические, политематические и произведения с неярко выраженным тематизмом**. Таким образом, наиболее доступным для восприятия является сочинение, характеризующееся критериями *популярности, программно-иллюстративности и монотематичности*.

Активное состояние музыкального восприятия обусловлено эстетическими потребностями детей, характеризующимися функционированием их эмоций, интеллекта и воли. Учитывая возрастные особенности учащихся, вариативность их ассоциативных представлений, правомерно выделить потребности **гедонистического** (в наслаждении) и **когнитивного** (в познании) типов.

Многообразные ассоциации классифицируются условно по художественным и реалистическим, выразительным и изобразительным признакам. Одни из них являются следствием действий рецепторов ребенка, другие – его интеллектуальных способностей. Это служит основанием для выделения двух наиболее характерных групп ассоциаций. К первой относятся **предметно-характеристические** (зрительные), **двигательно-динамические**, **интонационно-речевые**, **слуховые** ассоциативные представления. Ко второй – **нравственно-эстетические**, **интровертивные**, **экстравертивные**, **жанрово-стилистические**, **национально-исторические** и **пространственно-временные** типы ассоциаций, возникающие вследствие мышления ребенка.

Известно, что интенсификация эвристического мышления и его практического воплощения может осуществляться в различных видах художественной деятельности на уроке. Обоснование особенностей организации музыкального восприятия на основе проектно-эвристического постижения образного содержания произведений позволяет перевести внимание на специфику проведения вокально-хоровой работы с применением мультимедийного компьютера. Как и при слушании музыки в данной ситуации используется оригинальный способ объективации музыкальной эвристики, названный методом «Корреляция аудио-видеоинформации и озвучиваемой нотации» [2].

Интерпретация и репродуцирование образного содержания музыки определяются художественной культурой исполнителя и слушателя. Корректностью их отношения к статичным и динамичным средствам музыкальной выразительности во многом обусловлен результат творческого процесса. Многочисленные исполнительские аранжировки так называемых «ремейков» нарушают оригинальность произведений, искажают авторский инвариант, вносят дискомфорт в их восприятие. Это актуализирует проблему развития способности к дифференциации компонентов музыкальной речи у школьников на основе метода ладово-фактурных изменений и ритмизации мелодий.

Известным фактом является разделение средств музыкальной выразительности на специфические и ассимилированные из жизненного опыта, статичные и динамичные, аутентичные и плагиальные. Принимая во внимание эту данность, следует определять последовательность ознакомления с ними учащихся младшего школьного возраста. Корректным отношением к

статичным средствам музыкальной выразительности, объединяющим мелодию, лад, метроритм, гармонию, мелизматику, определяется художественная культура музыканта. И, наоборот, в процессе аранжировки или исполнения авторского произведения вполне допустимы и зачастую оправданы изменения темпа, фактуры, динамики, тембра, штрихов, тональности с целью адаптации его, например, к тесситурным условиям вокалиста. Комплексное комбинирование лада, темпа и фактуры способно изменить ожидаемую перцепцию даже знакомого произведения. Д.Б. Кабалевский, в частности, сравнивал эмотивное содержание грузинской народной песни «Сулико», звучащей в мажорном ладу, и матросского танца «Яблочко», написанного в миноре. В данном случае реакция слушателей на музыку достаточно прогнозируема. И, напротив, их эмоциональное состояние может полюсно измениться при воспроизведении песни «Сулико» в быстром темпе и вариационной форме, а матросского танца «Яблочко» – медленно и в аккордовом изложении.

В качестве одного из примеров проектно-эвристического преподавания музыкального искусства, экстерниоризации латентных способностей учащихся к музицированию может быть представлен вероятностный алгоритм применения метода музыкальных аналогий и импровизационной композиции на уроке. Его использование наиболее релевантно (уместно) в разделе «Творчество». Сущность метода заключается в самостоятельном сочинении учащимися мотивов, фраз, предложений, периодов виртуального музыкального произведения без их синхронной нотной записи. Этот фрагмент композиционной работы по объективным причинам, обусловленным недостаточным знанием детьми нотной грамоты, выполняет учитель с использованием мультимедийного компьютера и Midi-клавиатуры.

Множественность аспектов аналитического отношения к музыке обусловлена ее философской сущностью. Дифференцированными художественно-эстетическими интересами обладают представители данного вида искусства различной квалификации, любители и знатоки музыки,

дилетанты и профессионалы ее создания и исполнения. Принципиальными отличиями характеризуется анализ музыкальных произведений в специализированных и общеобразовательных школах. Это детерминировано спецификой цели и содержания подготовки будущего музыканта с одной стороны, с другой – массового нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения. В профессиональном обучении приоритетная роль принадлежит изучению учащимися частных знаний о музыке на фоне эмоционально-чувственного отношения к ней. В системе же общего музыкального образования целеполагание педагогического процесса логично смещается на развитие душевной отзывчивости, эмпатийных свойств у ребенка при оптимально возможном постижении им знаний элементарной теории музыки.

Изучение произведений музыкального искусства дифференцируют на художественно-педагогический, технологический (мелодический, ладово-фактурный, темброво-динамический, метроритмический, жанрово-стилистический), эстетический, нравственно-семантический (смысловой), компаративный (сравнительный) методы музыкального анализа.

Аналитическая работа, основанная на сравнении, успешно осуществляется при изучении неспецифических средств музыкальной выразительности, интуитивно ассимилированных учащимися и зафиксированных в их витальном опыте. В соответствии с относительной доступностью и последовательностью освоения к ним относят тембр, темп, динамику (громкостную), длительность, звуковысотность, пульсацию (метр), ритмичность. Ротация представленных понятий при их сравнимости повышает накал страстей различной полюсной направленности, достигая эмоционального апогея у слушателей. Подобное состояние человека как опасно, так и прогрессивно. Многое зависит от степени его рассудочности, способности к компаративному, аналитическому мышлению. Содержание компаративного анализа музыки представлено в таблице 2.

Таблица 2

Примерное содержание компаративного анализа музыки

Вопросы к учащимся	Предполагаемые ответы	Фронтальное обсуждение	Педагогический эффект
Какое первое желание возникает при слушании конкретной музыки?	Напеть мотив, сопоставить музыкальные интонации с разговорной речью, двигать руками или ногами в такт музыке, зрительно воображать, слушать и наслаждаться музыкой, представлять себя главным героем происходящего в музыке, припоминать события из личной жизни, оказать посильную помощь нуждающимся в ней.	Анализ многомерности смысла как произведений искусства, так и жизненных ситуаций. Сравнение их с математическими понятиями или жизненными явлениями.	Постижение выразительных значений музыки, связи ее с жизнью.
Где и когда происходит выражаемое в музыке действие?	В концертном зале, лесу, на улице, в комнате, у моря, в городе, деревне, утром, днем, вечером, ночью, летом, осенью, зимой, весной.	Выявление характеристических свойств программной музыки, в которой композитор пытался отразить категории времени и пространства.	Накопление пространственно-временного (художественно-образного) и витального опыта.
Каким жизненным ситуациям наиболее характерна эта музыка?	Развлечениям, активному труду, концертной обстановке, отдыху, призыву к борьбе за свободу, военным действиям.	Обоснование уместности использования характерной музыки в различных жизненных обстоятельствах.	Формирование адекватного поведенческого стереотипа.

Продолжение таблицы 2

Сможете ли выделить признаки общего (если они есть) в архитектуре, антропометрии, самолётостроении и музыке?	Симметрия, соразмерность, логичность, красота.	Обсуждение исторических фактов о производности архитектурной соразмерности от конфигурации человеческого тела, самолётостроения от физиологических параметров птиц.	Тренинг неординарности, эвристичности мышления.
Каким может быть композиционное строение произведения, соответствующее афоризму «Всё познаётся в сравнении»?	Построенное на антонимах: быстро – медленно, громко – тихо, плавно – отрывисто, схоже – контрастно.	Просмотр цветовой гаммы, окрасок ее смежных и крайних сегментов.	Осознание многосторонней сущности жизненных явлений, ситуаций и обстоятельств.
Сравнимы ли периодические остановки в непрерывной деятельности человека с движением музыки?	Относительное сходство наблюдается в виде ритмически организованных пауз.	Рассмотрение примеров хаотических и профессионально запрограммированных остановок в деятельности человека.	Постижение сущности ритмически организованных, смыслодержущих, продуктивных и дезорганизующих пауз.

Способность учащихся к выявлению семантических контрастов и сходств в музыке является признаком как чувственной, так и интеллектуальной их развитости. Предрасположенность к корреляции «технического» и «художественного» также представляется важным элементом не только музыкального, но и витального опыта детей. Острота чувств, являющихся источником рефлексивного состояния интеллекта, непосредственно или косвенно воплощается в их мыслях, поступках и действиях. Именно развитию осознанного отношения к жизни через искусство предназначены представленные в статье методы музыкальной эвристики.

Список литературы

1. Словарь иностранных слов: свыше 21000 слов / отв. ред. В. В. Бурцева, Н. М. Семенов. 6-е изд. стереотип. М.: Рус. яз.; Медиа; Дрофа, – 2009. – 817 с.

2. Голешевич Б. О. Музыкально-педагогическое проектирование: учеб. пособие. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, – 2020. – 276 с.

Электронный архив библиотеки МГУ имени А.А. Кулешова